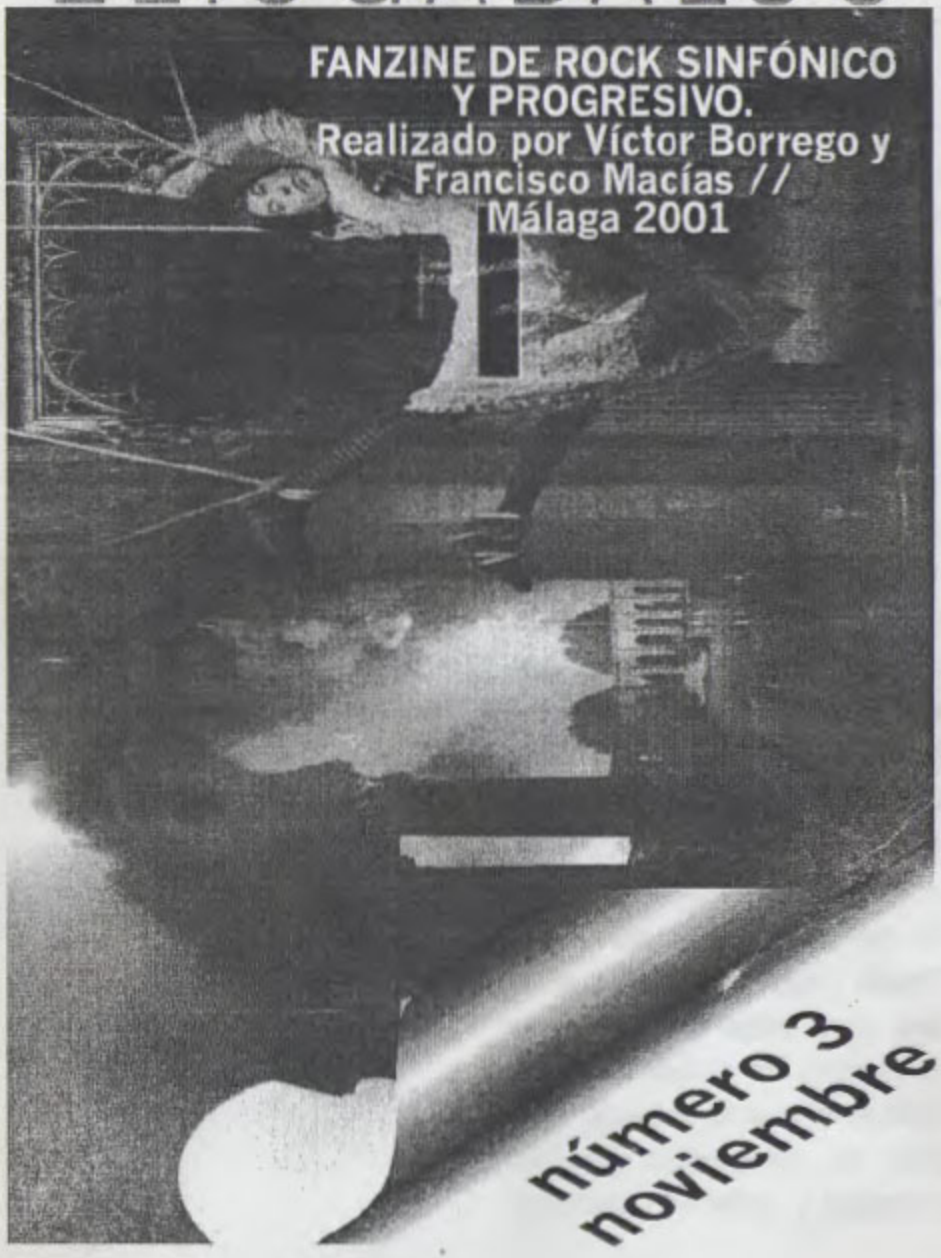
ELIOGÁBALUS



FANZINE DE ROCK SINFÓNICO Y PROGRESIVO.
Realizado por Víctor Borrego y Francisco Macías //
Málaga 2001

número 3
noviembre

Editorial

La música, al igual que el hombre, está en continua evolución. Nadie comienza escuchando King Crimson. Normalmente, se comienza escuchando la música de la época de cada uno, o sea, aproximadamente a partir de la edad adolescente. Pero no nos engañemos, no todo el mundo evoluciona, hay gente que siempre permanece en el mismo sitio. LLegados a este punto cabe preguntar ¿qué es evolucionar en música? Pues desde mi punto de vista significa aumentar el nivel de exigencia de lo que escuchas, por eso existen personas que no evolucionan, ya que no le exigen nada o "exigen que no sea muy exigente". Aquí, se encuentra la mayoría de los aficionados a la música. Y, el que es progresivo, ¿lo es siempre? y, ¿sólo se puede ser progresivo?. Pues lo cierto es que creo que la música es lo suficientemente flexible como para que todo tenga que ajustarse a reglas, todo es cuestión de gustos. Por eso nos gusta comentar los discos intentando definir un cúmulo de sensaciones que nos invaden con la música que escuchamos, no hace falta ser poeta ni musicólogo.

Lo cierto es que dentro del sinfónico y el progresivo tenemos la suerte de tener mucha variedad y calidad, y hay que seguir apostando por ello, por lo puramente innovador.

VíCtOr.

víctor: anammj@mixmail.com
fran:zappamacias@yahoo.es

PORCUPINE TREE

Porcupine Tree (PT), el "árbol puercoespín", es el resultado de la combinación de rock espacial, música electrónica, experimentación, música ambiental y chill out, y últimamente algo de pop, en un frasco de excelente rock progresivo, que mezclado todo en la mente del versátil ***Steven Wilson***, hace que se convierta en uno de los mejores grupos de los '90.

Steven Wilson comienza a finales de los '80, cuando aún era un adolescente, con un grupo llamado ***No Man is an Island Except the Isle of Man***, del que no obtenía todo lo que pretendía, así que se dedicó a componer nuevos temas. De aquí sale el nombre del estudio de grabación de ***Steven Wilson: No Man's Land***.

Así nace ***"On the Sunday of Life" (1991)***, como recopilatorio de los temas compuestos entre 1988-91. Escuchando el disco comprendemos que hay temas de muchas distintas épocas pero existen algunas pistas de hacia donde caminará el futuro de PT. Estas pistas son: *"The Nostalgia Factory" (7'28)* es un tema que comienza ambiental con mucho teclado, sigue rápido con un ritmo muy acusado de batería y la clásica limpia guitarra de ***Wilson***. La voz muy juvenil con un poco de eco y un solo distorsionado de guitarra a mitad. *"Radiactive Toy" (10'00)* es un clásico de PT, excelente batería, increíble guitarra, teclados que acompañan a la perfección creando un ambiente muy personal y una voz estupenda en off para una fantástica letra y estribillo, sin duda de las canciones que más me gustan. *"Nine Cats" (3'53)* es una canción acústica muy bonita que comienza simple y a la que se le añaden teclados, la percusión y la guitarra eléctrica; está muy bien cantada. *"It Will Rain For a Million Years" (10'51)* es otro tema que tiene la típica estructura de las canciones de PT, muchos momentos ambientales en los que predominan los teclados y la percusión, y una guitarra suave, limpia y continua. Como curiosidad decir que toda la letra y música del álbum está compuesta por ***Steven Wilson***, que además lo toca todo salvo tres pequeñas colaboraciones.

Ya en ***1993*** llega el segundo álbum, ***"Up the Downstairs"***, el cual ya dispone de toda la esencia que se estaba predeciendo en algunas canciones del disco anterior. En un principio iba a ser doble pero quedó limitado a 10 canciones de las que 3 son de menos de 1 minuto. La composición resulta del todo agradable ya que hay una perfecta combinación entre las partes vocales y las secciones instrumentales. Es quizá el disco que suena más duro de todos los que tienen. En este álbum aparecen por primera vez y como invitados dos de los futuros acompañantes de ***Steven: Colin Edwin*** (bajo) y ***Richard Barbieri*** (teclados), pero en solo un tema cada uno. Las canciones más destacadas son: *"Synesthesia" (5'11)* un tema con mucho teclado, incesante percusión electrónica y la guitarra pertinente que sólo aparece en forma de solos. *"Always Never" (6'58)* es una de las mejores canciones de PT para mi gusto y en la que se combina perfectamente la limpieza de la guitarra, los teclados de fondo y los que acompañan, la sección rítmica, las partes cantadas, los solos distorsionados de guitarra, las partes ambientales, las cañeras, etc... ¡qué más! *"Up the Downstairs" (10'00)*, muy electrónica y con unos solos de guitarra muy distorsionados.

biodiscografía...

"Not Beautiful anymore" (3'26) es un solo constante de guitarra distorsionada muy rítmica. "Burning Sky (11'06) es un tema con unos teclados excelentes tanto de fondo (a modo de orquesta) como en los constantes solos, la percusión electrónica muy rítmica como siempre y una guitarra que por momentos hace de acompañante y en otros de solista, y no veáis cómo. Sus partes ambientales son lentas pero pronto vuelven a la rapidez. "Fadeaway" (6'20) es una canción lenta preciosa que pone el contraste a todo lo que se ha venido escuchando hasta ese momento. Uno de los discos recomendables de PT.

"THE SKY MOVES SIDEWAYS" (1995) es la gran obra maestra de Porcupine Tree, una de las mejores de la década y quizá una de las grandes de todos los tiempos. Aquí comienza la actual formación del grupo: **Steven Wilson** (guitarras, teclados, voz), **Richard Barbieri** (teclados y electrónica), **Colin Edwin** (bajo) y **Chris Maitland** (batería y percusión). La música que podemos encontrar en este álbum es un conjunto de todo lo comentado anteriormente llevado al punto más sublime de composición. 3 temas largos de más de 15 minutos cada uno y tres temas cortos. "The Sky Moves Sideways (phase one" (18'37) tiene muchos momentos en los que la música se abre a lo ambiental resultando ciertamente bonito ya que lo adornan con numerosos juegos de teclados, una guitarra fina y elegante, por primera vez se nota al bajo dando todo lo que puede aportar y la batería y percusión marcada pero suave. La voz de ***Steven*** un poco apagada, en su forma habitual de cantar. El resto, rock progresivo con grandes detalles de música espacial y mucha grandiosidad. Partes semi discotequeras (aquí sí que se nota el bajo) que me recuerdan a las que posteriormente publicaron los ***Parallel or 90 Degrees***. Dicen que su música se parece a la de ***Pink Floyd***, más bien ***Wilson*** se parece a ***Gilmour***, o afinando más, la limpieza que le imprimen a sus notas son las que se parecen porque la realidad es que ***Wilson*** tiene un estilo muy personal, como demuestra en otro de los temas del disco: "Dislocated Day" (5'24) donde compone y toca absolutamente todo. Es un tema muy dislocado, como su propio nombre indica, con una guitarra muy distorsionada, unos teclados de notas alargadas que le dan cierto toque oscuro, y una percusión alocada con mucho "platillo". "The Moon Touches Your Shoulders" (5'40) es el siguiente tema. Comienza con una preciosa guitarra acústica acompañada por las notas dulces de la eléctrica, la voz con eco de ***Steven***, pausada, y así continúa hasta que va creciendo, se acoplan los teclados y la programación, una nueva guitarra (parecida a la que se usaba en el "***Wish You Were Here***"), y todo culmina en conjunto para de forma tranquila dar paso al tema "Prepare Yourself" (1'54), corto pero contundente solo de guitarra que sirve de introducción a "Moonloop" (17'04) otra pasada de tema del que podríamos destacar una primera parte muy electrónica y ambiental, plena de sonidos electrónicos y con un bajo y una guitarra que aparecen de forma poco continua y sin ninguna espectacularidad, y una parte final arrolladora en la que a toda velocidad los instrumentos van desarrollando su potencial como si cada uno estuviera tocando por su lado, excelente bajo, cañera batería, teclados grandiosos y una guitarra completamente extasiada que no para hasta que llega el final. Hasta el momento hemos tenido grandes momentos y otros más tranquilos, pero aún hay más, para finalizar el álbum ni más ni menos que la segunda parte del tema inicial y que da nombre al disco, con ustedes: "The Sky Moves Sideways (phase two)" (16'46) de nuevo empieza muy ambiental pero suena una guitarra acústica acompañada de unos distorsionados teclados que poco a poco se van convirtiendo en una guitarra, también distorsionada, hasta que una preciosa voz femenina canta a coro, es el momento donde toda la música se vuelve rítmica, pausada y cadente a excepción de la ya comentada guitarra distorsionada, que va volando, con distintas melodías, entre el cielo que le proporciona el resto de instrumentos, para finalizar con la mejor parte del disco, muy *floydiana* que para sí hubieran querido los mismísimos ***Pink Floyd***, mucho mejor que cualquier composición que éstos hayan realizado en la década de los '90. Una guitarra magistral, nítida, limpia, dulce, que parece que habla; un bajo prodigioso sin ningún virtuosismo, unos teclados que producen una sensación de obra grandiosa, una sección rítmica que establece perfectamente los tiempos de una de las mejores canciones de la música progresiva. En esa similitud con los ***Floyd***, un final en el que suena de fondo el mar en la orilla, me recuerda muchísimo al comienzo de ***"A Momentary Lapse of Reason"***.

"SIGNIFY" (1996) es el cuarto álbum de estudio de PT y sigue manejando las mismas características que habitualmente nos ofrecían, ahora las canciones se vuelven más personales y existen menos momentos en los que se mezclen estilos. Personalmente me gusta mucho este disco, lo encuentro mucho más maduro, la composición y sus arreglos son mejores y cada uno de los músicos exprime al máximo sus cualidades. No tiene la grandiosidad del anterior, pero es que el anterior (ya lo dijimos) es una obra maestra. En cambio, nos encontramos ante un disco en el que todas las canciones obtienen una alta nota. Quizá la característica que más me llama la atención es lo crudo del sonido. Las canciones más sobresalientes son: "Sleep With No Dreaming" (5'24) que es un tema que empieza tranquilo y se vuelve bastante pesado en su estribillo. "Waiting (phase one)" (4'24) es una canción lenta con fondo de guitarra acústica, preciosa, con un estribillo genial y una utilización de la guitarra eléctrica prodigiosa. "Idiot Prayer" (7'37) es un tema instrumental que comienza suavemente para incorporar el ritmo trepidante de guitarras, bajo y teclados a toda velocidad y una batería que parece programación de música discotequera por su potencia. "Dark Matter" (8'57) es un precioso tema cantado en el que ***Steven*** utiliza indistintamente las guitarras acústica y eléctrica, y los sintetizadores hacen en muchos momentos de orquesta lo que le da mayor contundencia.

"COMA DIVINE" (1997) LIVE IN ROME es el álbum en directo de PT. Un álbum que suena exageradamente bien. Como es lógico, este podría ser el mejor disco de PT ya que en él se encuentran algunas de las mejores canciones del grupo, y digo algunas porque no cabrían todas. Comienza con una introducción muy corta "Bornlivedie" y seguidamente "Signify" (5'22) del álbum del mismo nombre. Suena muy dura aunque ya lo era, de hecho, originalmente. La batería en este disco es de lo mejor, con un ***Maitland*** que demuestra quien es y que es capaz de hacer. "Waiting phase one" (4'32) muy fiel a la original y "Waiting phase two" (5'28) también de ***"Signify"*** que sí varía de la original y en la que se encuentra un solo de batería y otro de guitarra excelentes ambos. "The Sky Moves Sideways" (12'38) genial en su parte final superando con creces a la original en fuerza e intensidad, ¡parece mentira que eso se pueda tocar en directo!. "Dislocated Day" (6'37) si era cañera originalmente, no veáis cómo lo es en directo, vaya con ***Maitland***. "The Sleep of no Dreaming" (5'18) buenísima como la original. "Moonloop" (11'40) con mucha guitarra que si cabe toma mayor protagonismo debido al descenso en la utilización de aparatos electrónicos. "Radiactive Toy" (15'26) la canción más aplaudida del concierto y no me extraña, vaya forma de tocar y de ha-

cer disfrutar al público, por cierto, el final es increíble. Y para finalizar los 77 minutos de disco, "Not Beautiful Anymore" (9'43) sigue la estela de lo comentado anteriormente, muy fiel a la original pero mucho más fuerte y cañera.

Con **"STUPID DREAM" (1999)** comienza una nueva era para el Árbol Puescoespín, la era del afán por conseguir llegar a más gente, eso significa cambiar de casa discográfica: de una pequeña a una multinacional, pasar de ***Delerium*** a ***Snapper Music***, y pasar del rock progresivo a algo más comercial con ciertos toques pop. Ahora me gusta mucho pero fue el tercero que compré tras ***"On the Sunday of Life"*** y ***"The Sky Moves Sideways"*** y lógicamente cuesta trabajo adaptarse. El cambio me parece lógico en la evolución de un grupo aunque es cierto que son menos interesantes que antes, quizá por ello sean más conocidos que antes y le guste a más gente que antes. La tónica es muy parecida, muchas partes de guitarra (no tan limpia como anteriormente), más unión de todo el conjunto de instrumentos, muchas más partes vocales, pocos solos, aunque siempre introducen uno o dos temas largos. Las canciones más destacadas son: "Evenless" (7'11) una maravillosa canción que aquí la encontramos recortada y que aparecería posteriormente en el disco ***"Recordings"*** de manera íntegra. Muy en el estilo PT, una exquisita voz, orquesta de fondo, distintas guitarras, etc... "Piano Lessons" (4'21) comienza con un dulce piano, muy rítmico, acompañado de la guitarra y la batería al que le sigue de fondo el bajo, un estribillo muy típico pero pegadizo. "Don't Hate Me" (8'30) con una primera parte cantada muy tranquila y ambiental y una segunda más progresiva y jazzística con saxo y flauta por parte de ***Theo Travis***, fantástica, aunque al final se vuelve de nuevo muy ambiental como al principio. "Tinto Brass" (6'17) es el temazo instrumental que nos dejan para que recordemos quienes son y qué son capaces de hacer, super psicodélica, espacial, jazzística, progresiva en definitiva, lo mejor del álbum.

Y, por último, **"LIGHTBULB SUN" (2000)**, penúltimo álbum en publicarse de PT y que me sorprendió mucho por su calidad, no sin reconocer que antes temí por el resultado del mismo. Es un álbum muy íntimo, aunque los estribillos dan esa luz que hace que se acerque más a todo el público en general, temas cortos con mayor utilización de guitarras distorsionadas y con más solos, uso en algunas canciones del MELLOTRON aunque no como nos gustaría a todos, bueno, algo es algo. Este disco y el anterior me recuerdan **en ocasiones** a otros grupos británicos fuera del progresivo (será por ese aire entre pop y alternativo que tiene) como ***Kula Shaker*** o ***The Stone Roses***. Me quedo con "How is your Life Today?" (2'46), triste canción con un piano circense, la voz suave en off, un estribillo melancólico y unos coros geniales. "Shesmovedon" (5'13) fue el single del álbum y es estupenda, muy íntima y personal con un toque algo alternativo en algunas partes y otro estribillo fantástico a coro; aquí hay mellotron y un solo final de guitarra muy bueno. "Russia On Ice" (13'03) es, de nuevo, muy triste, una primera parte, la cantada, muy lenta en la que sobresale un estupendo estribillo al que acompaña un cuarteto de cuerda, más otros dos músicos también con instrumentos de cuerda. La segunda, instrumental, alucinantemente distorsionada, cañera y "puercoespina", como el ***"Tinto Brass"*** del anterior álbum.

Son muchos los temas, colaboraciones, singles inéditos, etc, los que han sacado Steven Wilson y Porcupine Tree, pero creo que es suficiente el recorrido que hemos realizado a través de su discografía oficial. Tan solo recordar que el último álbum ***"Recordings"***, recopilatorio de temas inéditos, fue criticado en el número anterior.

biodiscografía...

CRÍTICAS

YOKE SHIRE: MASQUE OF SHADOWS. 1999

Nos encontramos ante un inclasificable y extravagante grupo *inglés* liderado por ***Craig Herlihy,*** que compone letras y música, produce, canta y toca infinidad de instrumentos. Le acompañan su hermano ***Brian*** (guitarras) y ***Brad Dillon*** (batería). La dificultad a la hora de poder definir el estilo que tienen viene en parte dada porque mezclan un poco de todo para componer el propio que se complementa a la perfección con la personal forma de cantar de ***Craig***. Su música está basada fundamentalmente en las guitarras, con numerosos acompañamientos de teclados y una batería fantástica a medio tiempo. Podríamos encuadrar todo el mundo musical de ***Yoke Shire*** en el extenso mundo del rock, unas veces más progresivos, otras con un sonido más clásico, pero original y bueno al fin y al cabo.

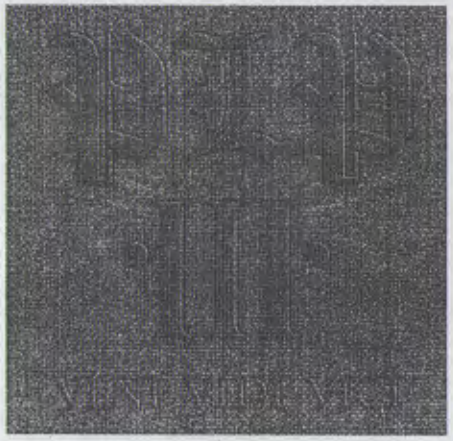
"The Three Welcomes" (0'59) introduce este álbum conceptual a dos temas cantados de esa forma tan peculiar (dicen que parecida a ***Gene Simmons***) y en las que destaca el también el perfecto uso que hacen de toda la instrumentación como acompañamiento: "Black Tower" (5'40) y "Shape of a Dancer" (4'52). "Magic Circle" (3'44) es una preciosa canción instrumental acústica muy alegre y folklórica. "Maiden Voyage" (5'10) de nuevo cantada, es dura pero a medio gas, un bajo muy marcado y unas guitarras muy rockeras, la voz genial. "The Brook, the Mirror and the Maiden" (9'21) es el que más me gusta del disco. Comienza con unos coros un tanto a lo ***Yes*** y a la que le continúa una parte muy interesante teniendo en cuenta al grupo del que hablamos: teclados a lo ***Ray Lynch***, una batería y percusiones de las que se especifica que no están sampleadas ni utilizan ningún mecanismo electrónico, una guitarra dulce, muy en la línea de la nueva era. La segunda parte comienza con flautas a lo ***Solaris,*** aunque rápidamente cambia para acabar de forma cantada con un fondo muy ambiental. "Return Voyage" (2'11) es instrumental y muy rítmica con melodías de canciones anteriores. "Ghost Notes" (2'13) es un tema con un sonido duro en las guitarras que sirve como introducción al último tema cantado "Masque of Shadows" (6'41) que en general, es un tema de rock más clásico. Como conclusión "Magic Dust" (1'29) que pone el punto y final a este viaje conceptual con aire a banda sonora.

En resumen, un disco que no dejará impasible a nadie, o te gusta o lo odias, no hay término medio.

PAR LINDH PROJECT: "VENI, VIDI, VICI". 2001

Tras su magistral álbum ***"MUNDUS INCOMPERTUS" (1998)***, tenía curiosidad por saber cómo sonaría el último trabajo de estudio del teclista sueco ***Par Lindh***. Lo primero que uno nota al comprar el disco es que no hay ningún tema de 20' (algo habitual en sus anteriores trabajos). Después nos percatamos que en la formación continúa el trío principal formado por el propio ***Par Lindh***, el baterista y vocalista ***Nisse Bielfeld*** y la vocalista y violinista ***Magdalena Hagberg***, completándose con otros siete músicos, un coro y una pequeña orquesta, destacando, para mí, la aparición del actual bajista de los ***Flower Kings, Jonas Reingold***, que hace un magnífico trabajo en todo el disco.
La primera escucha deja claro que no estamos ante una obra tan grandiosa, tan pretenciosa como ***"Mundus Incompertus". Magdalena Hagberg*** dota a su voz de una mayor agresividad, dando a las partes vocales un toque más "moderno", más cercano a la música rock actual (sin sacrificar por ello ni un ápice de lirismo y belleza), y además, los temas son relativamente cortos. Pero cuando van pasando los días y las audiciones, y dejas de compararlo con su anterior trabajo, se convierte en un magnífico disco, muy sinfónico, que no decepcionará a ningún aficionado del género. Obviamente, el principal protagonista es el teclado. ***Par Lindh*** pasa del órgano de iglesia al piano, del hammond al mellotron, del sintetizador al gran piano, con una facilidad digna de elogio. Su formación clásica y su pasión por ***Keith Emerson*** queda patente en todo el álbum. Si tuviera que elegir todas las partes que más me gustan de esta obra, me quedaría conlos primeros 20', ocupados por *"Adagio" (0'55)*, una preciosa introducción, *"Veni, vidi, vici" (7'55)*, potentísimo tema instrumental, y la obra maestra del disco *"Gradus Ad Parnassum" (13'55)*, con unos desarrollos instrumentales increíbles, muy vivos e imaginativos, un piano que nos recuerda unas veces a ***Rick Wakeman*** y otras a ***Emerson***, y un ***Jonas Reingold*** que se sale con el bajo. Realmente magnífica. El último tema, *"The Premonition" (7'33)*, casi instrumental y muy emersionano, es un fantásrtico final para este último trabajo de ***Par Lindh***, un músico que no ha inventado nada pero que tiene las clkaves para llegar al corazón de los que disfrutamos con la rama más sinfónica de este amplio género que es el rock progresivo.

Francisco Macías.



LUCIFER'S FRIEND: "BANQUET" 1974.

Cuarto álbum de esta atípica banda germana liderada por el guitarrista ***Peter Hessleim*** y acompañado por ***Peter Hecht*** (piano), ***Dieter Horns*** (bajo), ***Herbert Bornhold*** (batería), ***Herb Geller*** (saxo) y ***John Lawton*** (voz), además de una banda compuesta por más de 30 músicos. Es un disco bastante corto, apenas 39', pero eso propicia que pueda ser disfrutado numerosas veces ya que es muy fácil de escuchar.
Cuando hablábamos de atípica nos referíamos al estilo que la banda desarrolla, una ***big band*** con acento anglosajón que recuerda a muchos grandes grupos. Sus comienzos giraron alrededor de ***Deep Purple*** o ***Uriah Heep*** (curiosamente John Lawton fue el sustituto de David Byron en esta banda), aunque posteriormente fueron dotando a su música de mayores arreglos y complejidad, y es por ello que están aquí. El primer tema *"Spanish Galleon" (11'50)*, que sin duda es el mejor del disco, cuenta con una sección orquestal impresionante en la que es imposible destacar algún instrumento sobre otro. La parte cantada es muy "feliz" y da idea de lo que es el grupo (recomiendo estar atento la primera vez que lo escucheis al marcador del tiempo cuando pase por el minuto 4'00). *"Thus Spoke Oberon (6'44)* continúa con una línea un tanto típica en las letras y forma de cantar pero la energía que desprenden de los desarrollos instrumentales son exagerados y es imposible no menear un dedo al ritmo de las guitarras, piano, batería, violines, trompetas... *"High Flying Lady-Goodbye" (3'40)* es un rock en toda regla que me recuerda a ***Elton John*** por la velocidad, el piano y la forma de cantar. *"Sorrow" (11'36)* es más tranquila y clásica en su parte orquestal pero no menos buena. *"Dirty Old Town" (4'46)* comienza acústica y me recuerda alguna melodía de ***Uriah Heep*** o ***Kansas*** y con un final más rockero que cambia el ritmo de la canción para acabar el disco como empezó, con caña.

Es un disco recomendado para amantes del rock clásico, de la música con orquestas y las big bands, y de la buena música en general sin pedirle grandes momentos sinfónicos. Como decía en la editorial, más vale alimentarse de estos extraños pero buenos e intensos momentos de variedad, que vivir siempre del recuerdo de algo que ya no es tan original, entendiéndose por esto la copia de estilos, etc...

VíCtOr.

SEMIRAMIS: "DEDICATO A FRAZZ". 1973.

Se está convirtiendo en una costumbre el comentar uno o dos discos italianos en cada número de nuestro fanzine. Y es que alos buenos discos de progresivo que surgen en estos momentos en ese país, se le unen las obras maestras de los '70 que tenemos la suerte de descubrir gracias a su reedición en cd y a la información que se consigue en internet. En esta ocasión le ha tocado el turno a **"Semiramis"**, una de las muchas bandas italianas con un solo disco grabado. Estaba formada por **Paolo Faenza** (batería, percusión, vibráfono), **Marcello Reddavide** (bajo, campana), **Giampiero Artegiani** (guitarra clásica, de 12 cuerdas y sintetizador), **Michele Zarrillo** (guitarra acústica y eléctrica, voz), y **Maurizio Zarrillo** (teclados), y en 1973 publican **"Dedicato a Frazz"**, todo un clásico del progresivo italiano.

El primer tema, *"La bottega del rigattiere" (5'58)*, nos adentra en un mundo misterioso, algo infantil. La guitarra acústica está siempre presente (es una de las constantes del disco), y la guitarra eléctrica aparece agresivamente, muy bien arropada por los teclados. Como ya es habitual en los grupos de este país, la voz es magnífica.

"Luna Park" (4'28), tiene un principio aplastante que da paso a una preciosa melodía de guitarra y teclado, que queda interrumpida por la guitarra acústica y la voz de **Michele Zarrillo**, que unos segundos después acompañado por el teclado y un potente bajo nos ofrece una de las melodías más bonitas del disco, seguida de un efectivo solo de guitarra. ¡Magnífica!.

"Un zoo di vetro" (5'57) convina de una forma sorprendente la tranquilidad y la paz que suirge de la guitarra acústica y algunas partes vocales, con la oscuridad y el misterio en el que nos sumerge a veces el órgano en combinación con la guitarra eléctrica (recuerda a **Van Der Graaf Generator**), y otras el vibráfono y las campanas.

"Per una strada affollata" (5'00) es un tema casi instrumental, que como ya es habitual, alterna muy bien las partes acústicas y eléctricas, ofreciéndonos muchos cambios de ritmo, con un final vocal muy cañoso.

"Dietro una porta di carta" (5'39) es una verdadera lección de composición. Tiene de todo: grandes melodías, un buen teclado, un bajo activo, guitarra acústica y eléctrica, cambios de ritmo y ambientes oscuros. ¡Y todo en solo 5 minutos!. Lo mismo le pasa al siguiente tema *"Frazz" (5'09)*, que en ocasiones nos vuelve a recordar a **Van Der Graaf**, y que cuenta con una de las partes más bonitas del álbum en sus dos minutos finales, en los que todos los miembros de la banda están geniales.

El disco se cierra con *"Clown" (4'33)*, un tema con mucha fuerza, buenas melodías, y un toque algo infantil a cargo del vibráfono. Un gran final para un gran disco que como ya os imaginaréis no conocía nadie en 1973.

Francisco Macías.

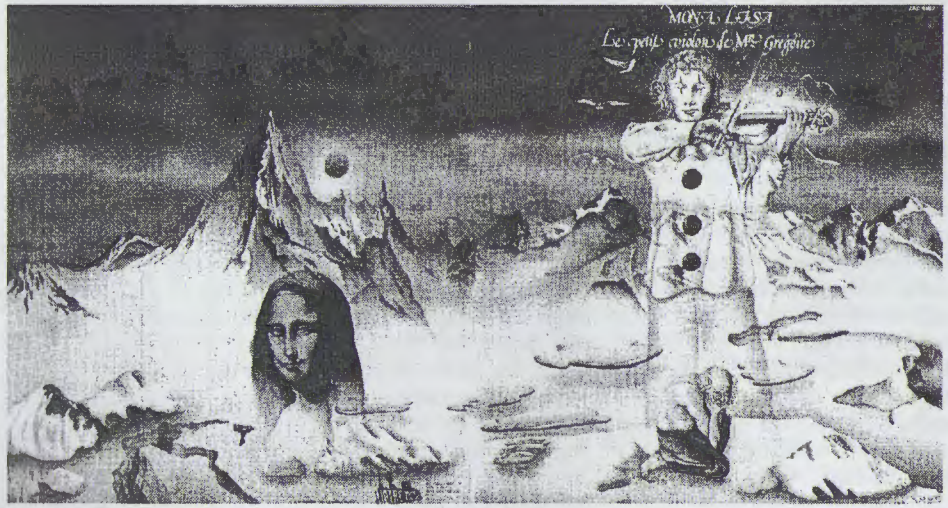
MONA LISA: "LE PETIT VIOLON DE MR. GREGOIRE". 1977

Mona Lisa es un grupo francés, formado a principio de los '70, que debido en parte a su afición por representar en el escenario la música que hacían, y el dramatismo y teatralidad de la misma, fueron comparados constantemente a **Genesis o Ange**. En 1976 la banda estaba formada por **Pascal Jardon** (guitarras), **Jean Paul Pierson** (teclados), **Jean Luc Martin** (bajo, voces), **Francis Poulet** (batería, percusión, voces) y el carismático **Dominique Le Guennec** (voz principal, flauta y sintetizador). Es en este año cuando graban su tercer álbum, ***"Le petit violon de mr. Gregoire"*** (aunque debido a un retraso en las mezclas no se editó hasta enero del '77). Nos encontramos ante una magnífica obra, muy representativa del progresivo francés del momento, y considerada como la mejor del grupo. El tema central da nombre al disco y ocupaba originalmente la cara b del vinilo en su totalidad con sus 25' de duración. Está dividida en cuatro partes muy definidas, y en ellas podemos hayar magníficas melodías, diálogos entre la guitarra y los teclados, preciosas combinaciones piano-guitarra acústica-flauta, romanticismo y ante todo mucho dramatismo y una gran tendencia a interpretar en lugar de simplemente cantar. En la grabación de este tema participó el cantante de **Atoll, André Balzer,** aunque rehusó aparcer en los créditos.

El resto del álbnum está compuesto por cuatro temas cortos. Dos de ellos, *"Le chant des glaces" (4'30)* y *"Solaris" (2'50)* formaban parte de una suite instrumental basada en la novela *"Jonathan Livingston Seagull"*, y que fue interpretada en su totalidad solo una vez en diciembre de 1975 en la ciudad francesa de St. Jean de Braye. Los dos extractos que aquí aparecen son buenísimos, con unas magníficas melodías de guitarra (muy pegadizas, un bajo potente y un gran fondo de teclado).

Las dos canciones restantes son *"Allons Z enfants" (6'15)*, con un principio nostálgico que cuando se anima recuerda mucho a **Genesis (Le Guennec**, en directo, al interpretarla se disfrazaba de un soldado cubierto de medallas), y *"Le Publiphobe" (2'27)*, un tema recitado con un bonito fondo de órgano. En definitiva, un gran disco que nos demuestra que vale la pena investigar un poco en el amplio campo del progresivo francés de los '70.

Francisco Macías.

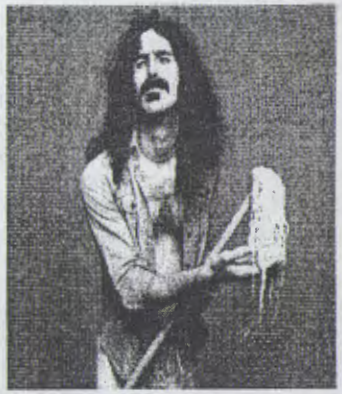


FRANK ZAPPA: "LÄTHER" 1996.

Después de pasar varios días pensando cómo homenajear a uno de mis músicos favoritos, y tras rechazar ideas tan descabelladas como dedicar un número completo a este genio o comentar un disco en cada edición de nuestro fanzine hasta completar su discografía (tardaríamos unos 15 años), se me ha ocurrido que sería un buen tributo el hablar de uno de sus proyectos más ambiciosos, que además se ha convertido en una de las leyendas más narradas y curiosas de **Zappa**. Corría el año 1977, y **Frank Zappa**, que según contrato debía cuatro discos a **Warner**, se los envió todos reunidos en lo que debía ser un álbum cuádruple (el material consistía en temas grabados en estudio y directo entre 1973 y 1977). **Warner**, con el material ya en sus manos, se negó a editarlo en ese formato, queriendo además suprimir uno de los temas, ***"Punky's Whips"***, por ridiculizar en ella a **Punky Meadows**, cantante del grupo **Angel**, que grababa en la misma compañía. **Zappa** se negó a hacer concesiones sobre su obra, e intentó sacar a la luz su nuevo proyecto con otras discográficas, pero **Warner** lo impidió. Además decidieron publicar los discos por separado, sin respetar el orden de las canciones. Primero salió ***"Zappa In New York" (1978)***, y posteriormente ***"Studio Tan" (1978)***, ***"Sleep Dirt" (1979)*** y ***"Orchestral Favourites" (1979)***. Tras conocer los proyectos que **Warner** tenía para su material, **Zappa**, indignado, no sólo denuncia a la discográfica por incumplimiento de contrato, sino que además va a una emisora local de radio en **Pasadena** y emite todo su proyecto, avisando antes a sus fans que prepararan sus cintas de grabar y no compraran las posteriores ediciones de **Warner**. Esto ocurrió en diciembre de 1977. Pasaron 5 años hasta que la batalla legal por recuperar los masters de este material y de sus anteriores discos se resolvió a favor de **Zappa**. Ya en 1991, nuestro protagonista decide reeditar los cuatro discos que publicó **Warner** en su momento, pero haciendo varios cambios, y tras su muerte, su familia opta por recuperar ***"Läther"*** tal y como se concibió al principio, publicándolo en 1996 en tres cds. Ahora vamos a hablar de los temas que componen esta obra, ordenándolos como si de cuatro vinilos se trataran (8 caras) y en el orden que **Zappa** los puso en su momento.

La cara 1 comienza con ***"Re-gyptian Strut" (4'37)***, un magnífico instrumental con una melodía fantástica entre divertida y ridícula. Un tema con muchos metales y percusión que apareció en ***"Sleep Dirt"***. Le sigue ***"Naval Aviation in Art" (1'32)***, un cortísimo y misterioso tema instrumental, incluído en ***"Orchestral Favourites"***, grabado en 1975 por la segunda encarnación de la ***"Abnuceals Emuukha Electric Symphony Orchestra"*** (la primera se podía oír en el álbum ***"Lumpy Gravy"*** de 1968), una fantástica orquesta dirigida en esta ocasión por **Michael Zearott**. La siguiente canción es una primitiva versión de ***" A Little Green Rosetta" (2'47)***, tema que cerraba la ópera rock ***"Joe's Garage"***, unida a un solo de guitarra que ya habíamos escuchado en el álbum ***"Shut up N'play Yer Guitar"***, llamado ***"Ship Ahoy"***. Sin descanso comienza ***"Duck Duck Goose" (3'00)***, otro solo de guitarra, grabado en 1977, y basado en ***"Whole lotta Love"*** de **Led Zeppelin**. Le sigue otro instrumental *"Down in the Dew" (2'57)*, con **Zappa** al bajo y la guitarra y **Jim Gordon** (**Derek and the Dominos, Traffic**, etc.) a la batería. ¡Magnífica!. Para terminar la cara, una canción pegadiza, ***"For the Young Sophisticate" (3'13)***, grabada en la época de ***"Overnite Sensation"***, con un gran trabajo de **Zappa** a la guitarra, y que no fue publicada oficilamente hasta 1981 en el disco **"Tinseltown Rebelion"**.

Según los créditos de **"Läther"**, la cara 2 está dedicada a los prejuicios y traumas que nos hemos autoimpuesto en las relaciones sociales y sexuales. Para hablarnos de ello, **Zappa** nos ofrece dos primitivas versiones de ***"Tryin' to Grow a Chin" (3'26)*** y ***"Broken Hearts are for Assholes" (4'40)***, temas crudos, algo punkies por momentos, magníficamente interpretados por **Terry Bozzio**, y publicados posteriormente en el álbum ***"Sheik Yerbouti"***, y ***"The Illinois Enema Bandit" (12'41)***, que nos cuenta la historia de un bandido que además de cometer atracos solía administrar enemas a algunas de sus víctimas femeninas. Muy bien cantada por **Ray White** en tono de blues, contiene un magnífico solo de guitarra de **Mr. Zappa** (**Warner** publicó este tema en ***"Zappa in New York"***).



La tercera cara comienza con ***"Lemme Take You to the Beach" (2'46)*** , una divertida parodia de la música surf y cuya base rítmica fue grabada en 1969, durante las sesiones de grabación del disco ***"Hot Rats"***, añadiéndole en 1976 "overdubs" a cargo de **Eddie Jobson** y **Don Brewer** (**Zappa** realizaba estos collages muy a menudo). A continuación, ***"Revised Music for Guitar and Low Budget Orchestra" (7'36)***, una revisión del tema que grabó **Jean Luc Ponty** en el disco **"King Kong"** de 1970, en el que este magnífico violinista interpretaba música de **Zappa**. Un tema instrumental realmente magnífico, al igual que ***"RDNZL" (8'14)***, que cerraba esta cara. Una canción grabada en la época del álbum ***"One size Fits Old" (1975)*** , en compañía d elos grandísimos **George Duke** (teclado) y **Chester Thompson** (batería). Una de las cumbres de nuestro protagonista. El solo de guitarra es maravilloso y el de piano no se queda atrás. Estos temas aparecieron en el álbum ***"Studio Tan"***.

La cuarta cara contiene cuatro temas que pertenecían a los conciertos que **Zappa** dió a finales de 1976 en New York. El primero, ***"Honey don't you want a man like me" (4'56)***, cuenta la historia de dos personas que se conocen en un bar de solteros. Él intenta acostarse con ella, ella no quiere, él la insulta y se va de la casa. Pero su coche se queda sin batería, vuelve a llamar por teléfono, y ella le hace una mamada. Una historia algo machista muy propia de **Zappa**. El segundo es ***"Black Page #1" (1'57)*** que es una de sus melodías más complejas, compuesta a aprtir de un solo de batería y percusión, siendo la elegida por **Steve Vai** unos años después para transcribirla a guitarra y enviársela a **Zappa**. Este, sorprendido, lo metió en su banda. Le sigue la rockera ***"Big Leg Emma" (2'11)***, y uno de sus números más divertidos en directo, ***"Punky's Whips" (11'06)***, en la que se cuenta el enamoramiento del batería **Terry Bozzio** por **Punky Meadows**, vocalista del grupo **"Angel"** (tema censurado por **Warner** en su momento, como ya hemos comentado antes). Una canción muy cambiante, magistralmente interpretada.

La cara cinco comienza con dos preciosos instrumentales, ***"Flambé" (2'05)*** y ***"Spider of Destiny" (2'40)***, destinados a un musical galáctico llamado ***"Hunchentoot"***, que trataba de una araña gigante del espacio que mandada por su amante, Drakma, la Reina

de la Avaricia Cósmica, venía a destruir nuestro planeta. Se publicaron originalmente en ***"Sleep Dirt"***, y en su reedición en 1991 por el propio **Zappa**, se les añadió letra, siendo magníficamente interpretadas por **Thana Harris**. El siguiente tema, ***"The Purple Lagoon" (16'20)*** es una auténtica salvajada. Jazz-rock de una altísima calidad, que demuestra la excelente formación que **Zappa** llevaba a finales de 1976 cuando se grabaron los conciertos que luego recogió ***"Zappa in New York"***. Destaca el bajo de **Patrick O'hearn** y los solos de los hermanos **Brecker, Mike y Randy**, al saxo y a la trompeta. ¡De lo mejor del álbum!.

La sexta cara se abre con una bonita canción instrumental, ***"Läther" (3'50)***, que en el directo en New York tenía el nombre de ***"I promise not to come in your mouth"*** (prometo no correrme en tu boca), y que cuenta con un efectivo solo de teclado de **Eddie Jobson** (**Roxy Music, UK, Jethro Tull**...). Le siguen dos temas de 1975, incluídos en "***Orchestral Favourites***" , ***"Pedro's Dowry" (7'45)*** un tema de difícil escucha, y ***"Duke of Orchestral Prunes" (4'21)***, una versión del tema que **Zappa** compuso en 1963 para la película ***"Run Home Slow"***. En el listado de canciones escritas a mano por el mismo **Zappa** (que aparece en libreto de este triple cd), nos encontramos el tema ***"Baby Snake"*** como parte de esta sexta cara. Al ser este tema posterior al proyecto de ***"Läther"***, se supone que hace referencia a otra canción a la que luego cambió el título (**Zappa** solía cambiar el nombre de las canciones por la cara).

La cara siete comienza con ***"Filthy Habits" (7'12)***, un inceíble solo de guitarra de **Zappa** que **Warner** publicó en ***"Sleep Dirt"***. Le sigue uno de los números más divertidos de los conciertos en New York, ***"Titties and Beer" (5'23)***, con un ritmo muy pegadizo, y que cuenta como el diablo (interpretado por **Terry Bozzio**) se come a la novia de tetas grandes de **Zappa** y sus cervezas. **Zappa** se la reclama y el diablo intenta hacerle firmar un contrato. **Zappa** acepta, y **Bozzio** sospecha. Al preguintarle porqué quiere firmar el contrato, **Zappa** le chantajea diciéndole que sabe que se masturba con una foto de **Punky Meadows**. ¡Puro **Zappa**!. La cara termina con uno de mis temas favoritos de este genial músico, ***"The ocean is the Ultimate Solution" (8'31)***, que en sus notas originales aparece como ***"One More Time For The World"***, y que aquí está en una versión más corta (y por lo tanto menos interesante), que la que estaba incluída en ***"Sleep Dirt"***. La batería de **Bozzio** y el bajo de **Patrick O'hearn** llevan unos ritmos infernales, y **Zappa** se luce a la guitarra.

Como gran final de esta extensa obra, nos encontramos con ***"The Adventures of Greggery Peccary" (20'56)*** ocupando la cara ocho en su totalidad. Una de la sgranmdes canciones de **Zappa**, compuesta en 1972 y grabada con la ayuda de la "***Abnuceals Emuukha Electric Symphony Orchestra***", y que cuenta la historia de como un cerdito inventa el calendario y es perseguido por gente que no quiere saber su edad. Apareció en ***"Studio Tan"*** y constituye una auténtica "película para tus oídos". Al ser hablada choca en las primeras escuchas, pero al fijarte en todo lo que hay detrás, te das cuenta de la complejidad y la grandiosidad del tema y su creador.

Ya en los bonus tracks del cd nos encontramos con una remezcla de ***"Re-gyptian Strut" (4'42)*** hecha en 1993, ***"Leather Goods" (6'01)*** de la que se extrajo el solo de guitarra ***"Duck Duck Goose"***, ***"Revenge of the Knick-Knack People" (2'25)*** una de esas tonterías a doble velocidad que tanto gustaban a Zappa, y una versión instrumental de ***"Time is Money" (3'04)***, de ***"Sleep Dirt"***, que también fue concebida para aparecer en el musical galáctico ***"Hunchentoot"***.

En total 3 horas de música, en compañía de más de 50 músicos diferentes, que aunque en el momento de su publicación por la familia de **Zappa** en 1996 aportaba poco material nuevo, supone uno de los acercamientos más interesantes y extensos al universo de Frank Zappa.

Francisco Macías.

IN THE LABYRINTH: "WALKING ON CLOUDS". 1999

Tal y como se indica en la parte trasera del cd, **In the Labyrinth** realiza una música combinada por otras como son: medieval, música del este, folk escandinavo, rock escandinavo, psicodelia y ambient o música de cina con rasgos indios. Es cierto que de todo esto hay, pero no debemos caer en la creencia de que es algo raro o complejo. Su música es muy sencilla. A mí me parece más música de banda sonora: mucha música melódica con aire indio. El grupo está liderado por **Peter Lindahl** que toca un sinfín de instrumentos imposibles de comentar, al igual que ocurre con el resto de músicos que le acompañan: **Hakan Almkvist, Kirk Chilton, Ismet Demirhan, Sven Lindahl, Fereidoun Nadimi,** y los coros de **Stefan Ottman, Helena Selander** y **Anders Victorsson**. Instrumentos hay para todos los gustos. Lo que hace esta música tan interesante es la utilización de elementos típicos de la música folklórica de todas las partes del mundo que hemos comentado al principio y que puede escucharse en perfecta armonía con los instrumentos comunes de la era en la que estamos y del rock sinfónico: sitar y guitarra eléctrica, viola y samplers, acordeón y bajo.

En un principio me pareció una música cercana a la nueva era, a gente como **David Arkenstone**, pero una vez analizado en profundidad comprobamos que no, que dispone de numerosos elementos que lo hacen hermoso por un lado, y curioso por otro. Las melodías vocales son muy sencillas, familiarmente típicas pero bien hechas, sin pastelosidades. Y la música, ya lo hemos comentado, pintoresca, variada, hermosa y realmente original.

Los temas más interesantes son: *"Kali" (6'28)* un tema cantado con una música preciosa que engloba todos los parámetros que hemos comentado antes y sobre todo un final instrumental excepcional y misterioso. *"The Caravan from Sheeba" (4'16)* es un tema instrumental plenamente fílmico que comienza muy tranquilo con una música que suena a folklore de La India, Grecia y de los países del Este. Desde luego el título va totalmente a juego con la música ya que lo primero que se le viene a la mente a uno es un largo viaje. Posteriormente, ya al final, se vuelve más orquestal con un final que pone los vellos de punta. Va unida a *"Birka" (5'03)*, también instrumental y mucho más progresiva realizando algún que otro solo con los instrumentos folklóricos. Por último, *"Lop Nor (The Wandering Lake)" (4'33)* otro tema instrumental muy misterioso en el que la guitarra eléctrica actúa como protagonista en diversas partes del tema.

En general un disco que es muy interesante al igual que raro y original, pero, ¿no es eso lo que estamos buscando?

VíCtOr.

La joya de la corona.

COLOSSEUM: "VALENTYNE SUITE". 1970

Colosseum nació en 1968 de la mano de tres músicos de los **BluesBreakers** de ***John Mayall***, el batería ***Jon Hiseman***, el saxofonista ***Dick Heckstall-Smith*** y el bajista ***Tony Reeves***. Al abandonar la banda de ***Mayall***, se pusieron en contacto con el organista ***Dave Greenslade*** y el vocalista y guitarrista ***James Litherland*** para completar la nueva formación, llegando a ser una de las bandas más representativas del vanguardismo británico de finales de los '60 junto con grupos como **Traffic**, **Family** o **Audience**.

En 1969 se publica su primer álbum, ***"THOSE WHO WHERE ABOUT TO DIE SALUTE YOU"*** y se graba el segundo ***"VALENTYNE SUITE"***, una mezcla fantástica de blues, jazz, rock y guiños a la música clásica. Esta obra maestra se abría con *"The Kettle" (4'27)*, una canción donde la batería, el bajo y la guitarra se unen para crear un ritmo impresionante, aderezado constantemente con la voz y los solos de guitarra del señor ***Litherland***. ¡Un comienzo inmejorable!. Le sigue *"Elegy" (3'12)*, con un aire más jazzístico, en la que destaca el saxo soprano y el cuarteto de cuerda de fondo (un año después Litherland grabó una nueva versión de este tema en el álbum de **Mogul Trash**, superando con creces a la original). *"Butty's Blues" (6'45)*, es la única grabación que ha sobrevivido de los conciertos que **Colosseum** hizo a los principios de 1970 con la ***"New Jazz Orchestra"***, compuesta por 18 miembros y dirigida por ***Neil Ardley***. El último tema corto es *"The machine demands a sacrifice" (3'54)*, una magnífica canción con un ritmo pegadizo, un buen órgano y unos geniales detalles de flauta y saxo.

El plato fuerte del disco es, sin duda, ***"The Valentyne Suite"***. El mismo ***John Hiseman*** la comentaba así en la carpeta interior del disco: *"**Valentyne Suite** tiene la misma sensibilidad que una relación de amor, con un comienzo ardiente que se va consumiendo poco a poco. Cada uno de los tres temas que componen la suite permaneció escondido en nuestras cabezas durante mucho tiempo antes de que el **Gran Designio** fuera revelado. La suite nos asaltó sin darnos cuenta. **Dave** escribió el primer tema (**January Search**), en el que se mueve sin tregua del órgano al vibráfono y al piano, y encuentra tiempo también para dialogar con **James**, **Dick** y el que firma. Un largo solo de órgano pone fin a la búsqueda e introduce el segundo tema (**February's Valentyne**). Este tema también fue escrito por **Dave**, cuya dulce entrada es avasallada por la llegada de **Dick**, que lleva el tema hasta su furibundo orgasmo. El tercer tema, (**The grass is always greener**), comienza con una reflexión que precede a la tempestad. Escrita por **Dick** y el que firma, presenta primero a **Dave** y **Tony** para luego dar paso a la guitarra que nos empuja hacia el abismo y destruye definitivamente la relación".*

A esto yo sólo añadiré dos cosas: la primera es que en la edición americana del disco la tercera parte de la suite era *"**Beware the Ides of March**"*, un tema basado en la misma secuencia de acordes de ***Bach*** que inspiró la canción de **Procol Harum** ***"A whiter shade of Pale"***, y que al haber aparecido ya en la edición europea de su primer álbum, fue substituida por ***"The grass is always greener"*** en la edición original que se publicó en Inglaterra a principios de 1970; y la segunda es que el solo de órgano que ***Dave Greenslade*** interpreta en ***"January Search"*** está considerado por muchos como el mejor que se ha grabado nunca. En conclusión, una obra maestra.

Francisco Macías.